浅析萨班[1]《乐论》传承文化的意义

■陈　万(四川音乐学院)　陈　君(西藏大学艺术学院)

■萨班《乐论》赋予藏族当代传统音乐的内涵

《乐论》是元代萨迦班智达·贡噶坚赞（后简称萨班）所著。成文于13世纪初，写作年代大约在公元1205~1217年之间，距今约800年。时间跨越8个多世纪，但其涉及的音乐理论知识依然对当代藏族音乐的创作、演唱、演奏以及传统音乐研究具有重要的指导性意义。

文章中讲“音乐总的划分”一节时，“欲将音乐分为两类：俱生乐和缘起乐”[2]，“其中同自己身体（按指发音器官）相俱而生的叫做俱生乐，而如比汪等依赖他缘而生的叫做缘起乐”[3]。这种按照发声体发声原理而进行的音乐划分，对当代中国音乐“器乐”和“声乐”的划分具有重要的参考价值，这其中也包含对当代藏族传统音乐中对“器乐”和“声乐”划分所具有的指导性意义。在距今约800多年前，萨班《乐论》就在音乐划分上就有如此高的建树，一方面表现了萨班卓越的修养和敏锐的洞察力，更体现出藏族传统音乐在当时已具有的辉煌高度。

在“着重论述俱生乐”一节时，萨班从“音调上的详细划分”，“组合上分为二”，“音词上分为二”，“音的界限、规则”和“一般应用举喻”几个方面做了详细的阐述。这里讲到的在进行音乐演唱时，演唱者所必须注意的演唱技法，还以形象的比喻加以阐述，对当代藏族传统音乐的演唱、演奏都具有很好的参考意义。

在讲“词的规则”一节时，文章对歌词所要反映的对象做了细致的区别，什么人用什么词去赞扬，都有不同的阐述。这从歌词写作角度上指导了当代藏族传统音乐的创作，尤其深刻影响着藏族的佛教音乐。

萨班《乐论》是一部藏传佛教音乐理论著作，是研究藏族音乐历史的重要文献，尤其是对藏传佛教的声乐、器乐表演艺术理论有较完整的介绍。

■萨班在《乐论》的论述重点

萨班《乐论》阐述的观点涵盖音乐主体的多个方面，涉及的重点主要归纳为以下两点：

1. 音乐创作　此处所讲音乐创作，主要指“词”的创作

作者在讲述作词一部分时，用了大量的篇幅来阐释这部分内容。开篇就讲到“赞颂等四境”，“对伟人们予以赞颂，对卑劣者们予以贬抑，对竞争者们予以辩驳，演唱使他们都喜欢的歌”[4]。意在阐明，歌词表达上应适合于不同的受众群体。

在对不同的受众群体该用什么样的歌词表现作出详细说明后，作者紧乘其上讲述了如何赞扬、贬抑、抗衡和让人喜悦的作词要领。意指前面是对“表现对象”的阐述，紧接着是对“如何表现对象”的讲解。作者在阐释“如何表现对象”时，指出两点：单纯叙述事物性质和通过结合其他喻体表述。其中有将直叙事物分为直叙事物的本体和直叙事物本体所具有的特征两种。“直叙本体即仅仅表述本体的身、语、意的功能；对身、语、意以外其他方面，诸如财富、政权、种姓、功德、慈善和善言慰藉等予以称赞，这就是赞扬本体所具的特征”[5]，并以十八中比喻举例说明了“如何表现对象”。

随后，作者讲述了以上作词手法和诗的结合。要求词作者应巧妙使用诗词，以适应不同的受众群体。“在祭祀歌曲中要使用诗词；在昏庸之辈聚会时一般唱鲁体民歌，要使用通俗的原始词；因多数修行者修习不深，在唱证歌时要晓以因缘，要使用比较原始更动听一些的歌词；显、密宗是他人所追随的，因此可任意或恰当地使用句短而偈长的随言体”[6]。作者还结合韵文诗和散文诗的运用，进一步讲述了作词的要领。

2. 音乐表演

音乐表演，是表演者结合场地，利用自身具有的表演技能对音乐进行的二度创作。这就要求表演者充分掌握音乐本体的同时，自身还要有熟练的演唱演奏技能，结合实际运用。这是作者在《乐论》中着重介绍的部分，也是对当代藏族传统音乐最有影响、最具参考价值的部分。

(1) 音的运用。

开篇绪论之后，作者就阐释了自己关于音乐划分为“俱生乐”和“缘起乐”两类的观点。紧接着以“俱生乐”为例着重介绍了“音调的划分”、音调的组合以及音和词的组合等。

作者把音调划分为“扬升”、“转折”、“变化”和“低旋”4种表现形式。紧接着对各自的特征进行了详细的叙述：“扬升以平直、上升、收拢、褒扬和贬抑的声调发声。转折有单一和重复，有二、三、四等各种转折。变化有喉、舌、鼻音变化，它们分别使用长音和短音。低旋分为长和短两种，其区别是首、尾稍简略。”[7] 这4种表现形式在运用过程中，单一演唱不会动听，就像弓和箭的结合一样，单独使用其中一个不能射中目标。我们在进行演唱时应结合起来运用，这样才能产生丰富的音乐效果。

在运用时还要求表演者在表演过程中对“何处开始扬升，至于何处，何处变化，何处低旋，何处置词音，何处混合，何处赞扬，何处贬抑，何处紧缩，何处放松，何处音，何处进词，何处快速，何处慢速，何处唱强音，何处唱短音，何处唱中音，它们于何处混合，在混合部分使用如随赞和帝释金刚等诗律中的哪一种截断体”，[8] 有准确的界限划分。

(2) 多种因素的结合。

在进行实际音乐表演时，不光是音的控制以及词的把握，它是声音、舞台和演唱者的身体语言等多种因素的综合结果。

作者分别从演唱者实际演唱时的“身体姿势”和“内心情感的表达”两方面详细地加以了阐述：“唱鲁体民歌要露骄矜相，站立着用手托住腮帮；唱祭祀歌曲要净身，眼下视，虔诚地做美好跏趺状；唱悟因缘的歌要用手势，并做蹲坐或美好坐姿；唱忏悔歌要面带羞惭，下跪合掌以表示谦恭”。“如是唱赞美歌要面带喜色，唱贬抑、抗衡的歌要带威慑貌，唱悟因缘的歌要显出理解之状，唱教诫歌要表露告诫之容，唱忏悔歌要表现懊丧之心，唱欢乐歌要露出欣喜之情。顺应舞步律动等的曲子，只能称它们为随合乐，这样说才合乎世间常情，并使所有的人感到美好”[9]。

其后，作者从“地域、时间、年龄和性别”4个方面对人声发音的不同做了详细的阐述，并解说了欲使声音变粗的方法。这是结合自身条件以及后天培养，对人声发音做出的详细描述。演唱者掌握了正确的演唱技法，结合自身条件，加上后天的努力锻炼方可唱出动人的音乐。

最后，作者以形象的比喻讲述了音调在音乐中的运用。“以扬升为主的音调，好像是如意树，以转折为主的音调，好像是花藤。低旋为主的音调是中弱音，好像是潺潺的流水，变化多端的音调，好像是海水中的月影”[10]。

以上是萨班《乐论》中着重论述的观点，演唱者结合以上所述方法及要领，苦心钻研，勤加练习，定收获丰厚。文章中涉及的音乐理论知识对当代藏族传统音乐影响深厚，对后人进行西藏传统音乐研究也具有重要的参考价值。

■萨班《乐论》的时代意义

1. 在藏族音乐史上的意义

“萨班的《乐论》是西藏历史上前无古人的第一部以藏传佛教音乐为主，同时还涉及其他音乐领域的理论经典”[11]。在距今约800年前的13世纪，西藏就有了自己的音乐理论著作，形成了自己的音乐理论体系，对后世音乐的发展起到了很大的推进作用。它涉及内容广泛，涵盖面广，但最主要的还是讲宗教音乐。“藏传佛教认为乐论是自藏传佛教后弘期以来，各派喇嘛为自家佛教密宗音乐传承和指导所需点明的有如驱散疑惑之暗的亮灯”[12]。虽然它主要阐述的是宗教音乐的内容，但还是很大程度地影响了西藏传统音乐的发展。

同时代欧洲音乐的文明程度 同时期介于萨班《乐论》产生之时，是西方中世纪音乐的鼎盛时期。这一时期西方社会表现出各方面要求独立发展的倾向。在音乐方面，教会音乐逐渐从罗马扩展到阿尔卑斯山以北。这一时期基督教礼拜音乐达到全盛，在遥远的西藏，也出现了藏族第一部具有完整音乐理论体系的宗教音乐理论著作萨班《乐论》。同时弥撒礼拜仪式被精心修饰和充分扩展，复调音乐得到很大发展。复调发展促成了作曲意识的萌芽，13世纪经文歌的产生逐渐把中世纪复调音乐推向高峰。作曲的发展推动着音乐理论的完善：11世纪教会调式理论发展成熟，理论家规多总结出四线谱；13世纪弗朗科在《有量音乐艺术》中提出有量记谱的原则。11~13世纪随着世俗国家形成，方言的兴起，世俗音乐也得到很大发展，世俗音乐家的音乐活动空前活跃，不同地区国家的吟唱歌手为中世纪音乐带来新的气息[13]。

对比同时期两个不同地域的音乐文明，都产生了如此辉煌的成就。这是否从某种角度也指示出不同的宗教文明在不同的地域，但表现出了同样的文明发展程度呢？它们之间存在某种意识的同构吗？这或许是我们今天进行传统音乐研究值得探讨的。

●特邀编辑：唐应龙

注解：

[1] 萨迦班智达·贡噶坚赞（1182~1251年）的简称，藏族，藏传佛教萨迦教派第四代祖师，在西藏佛学、文学、语文学领域皆有较高建树

[2] 修海林编著《中国古代音乐史料集》（西安：世界图书出版西安公司出版社，2000年9月第1版）第465页

[3] 参见赵康译“五明之———工巧明之分支《乐论》注疏：文殊上师喜悦之雅音明慧意乐功业遍布”（《西藏艺术研究》1993年第1期）第9页

[4] 修海林编著《中国古代音乐史料集》（西安：世界图书出版西安公司出版社，2000年9月第1版）第470页

[5] 修海林编著《中国古代音乐史料集》（西安：世界图书出版西安公司出版社，2000年9月第1版）第472页

[6] 赵康译“五明之———工巧明之分支《乐论》注疏：文殊上师喜悦之雅音明慧意乐功业遍布”（《西藏艺术研究》1993年第1期）第20页

[7] 修海林编著《中国古代音乐史料集》（西安：世界图书出版西安公司出版社，2000年9月第1版）第466页

[8] 赵康译“五明之———工巧明之分支《乐论》注疏：文殊上师喜悦之雅音明慧意乐功业遍布”（《西藏艺术研究》1993年第1期）第10页

[9] 修海林编著《中国古代音乐史料集》（西安：世界图书出版西安公司出版社，2000年9月第1版）第474—475页

[10] 赵康译“五明之———工巧明之分支《乐论》注疏：文殊上师喜悦之雅音明慧意乐功业遍布”（《西藏艺术研究》1993年第1期）第22页

[11] 更堆培杰著《西藏宗教音乐》（北京：民族出版社，2009年10月第1版）第105页

[12] 更堆培杰著《西藏宗教音乐》（北京：民族出版社，2009年10月第1版）第112页

[13] 参见于润洋主编《西方音乐通史》（北京：上海音乐出版社，2009年1月）第14页

参考文献：

1. 赵康译“五明之———工巧明之分支《乐论》注疏：文殊上师喜悦之雅音明慧意乐功业遍布”，西藏艺术研究，1993年第1期

2. 更堆培杰著《西藏宗教音乐》北京：民族出版社，2009年10月第1版

3. 于润洋主编《西方音乐通史》北京：上海音乐出版社，2009年1月

4. 修海林编著《中国古代音乐史料集》西安：世界图书出版西安公司出版社，2000年9月第1版

5. 觉嘎著《西藏传统音乐的结构形态研究》上海：上海音乐学院出版社，2009年